1972 г.

7 6 5

МРТУ 19 № 183--65

3

4

студия
ДИАФИЛЬМ

04—2—124

Художник

М. А. Врубель

1856–1910 гг.

2

Когда мы вспоминаем Врубеля, перед нашим взором встают образы, полные драматизма. В них своеобразно преломилась эпоха борьбы, ожиданий, надежд, предчувствий. Сколько жажды красоты и счастья передано в знаменитом „Демоне". И вместе с тем, сколько в нем безысходности.

Искусство Врубеля своеобразно и сложно. В произведениях художника действуют необычные герои, краски сливаются здесь в фантастические соцветия, линии и ритмы как бы волнуются. Многие образы, созданные художником, символичны.

Врубель считал, что искусство должно „будить душу от мелочей будничного“.

Автопортрет. 1885 г.

Своеобразие врубелевского таланта проявляется уже в ранних произведениях художника, выполненных до начала его учения в Академии художеств, куда двадцатичетырехлетний Врубель поступил в 1880 году.

„Маргарита". 1877 г.

В Академии Врубель учится у знаменитого П. П. Чистякова. Там же он сближается с молодыми художниками В. А. Серовым и В. Д. Дервизом.

М. А. Врубель, В. Д. Дервиз, В. А. Серов.

У Чистякова Врубель познает законы построения формы, передачи на плоскости трехмерного объема.

Портрет В. А. Серова. 1885 г.

Но Академию Врубелю окончить не пришлось. Его приглашают в Киев для росписи Кирилловской церкви. Перед художником открывается возможность попробовать свои силы в области монументальной живописи.

Врубель возрождает монументальную живопись, утратившую к XX веку былое совершенство. Религиозные сюжеты служат ему поводом для передачи больших человеческих чувств.

„Надгробный плач". Роспись Кирилловской церкви. 1884 г.

За традиционными образами святых стоят живые люди. В них художник стремится воплотить страдания или безысходную тоску, величие или мудрость.

Женская голова (Э. Л. Прахова). Этюд для богоматери. 1884 г.

11

Особенно удаются Врубелю эскизы к росписям киевского Владимирского собора. (Они так и остались невоплощенными). Силой драматизма, глубоким выражением страстей художник разрушает все установившиеся каноны.

„Надгробный плач". Третий вариант. 1887 г.

В Киеве Врубель обретает творческую зрелость. Талант его мужает. Он работает в различных жанрах. И всегда поражает своей яркостью и необычностью.

„Девочка на фоне персидского ковра". 1886 г.

В конце 1889 года художник переезжает из Киева в Москву. Начинается период наивысшего подъема его творчества, длящийся немногим более десятилетия. Мечтая о большом, общечеловеческом искусстве, он вынужден был украшать купеческие особняки. Творчество доставляет ему и радость и страдание. Жизнь художника так же противоречива, как и его искусство.

Демон Врубеля – печальный, отверженный изгнанник. В нем словно собралось все горе человечества, страдающего, лишенного радости, но протестующего, сильного в своих чувствах.

Голова Демона. 1890–1891 гг.

Излюбленным героем Врубеля становится Демон. Вслед за картиной 1890 года появляется серия иллюстраций к лермонтовскому „Демону".

„Скачущий всадник". 1890–1891 гг.

С великолепным мастерством рисует Врубель Тамару в гробу, создавая ощущение хрупкой, изысканной красоты.

1890–1891 гг.

17

Образ Демона не перестает привлекать художника вплоть до последних лет творчества. Демон поверженный, гибнущий, но не сломленный – такова тема одной из последних его картин (1902 г.).

В зрелые годы Врубель – поистине универсальный художник. Он создает произведения самых различных жанров: декоративные панно, рисунки, иллюстрации и книжные знаки, работает как архитектор, скульптор, театральный декоратор, наконец, расписывает балалайки. Врубель мечтает об искусстве, которое живет в быту, все время находится рядом с человеком.

В монументально-декоративных работах он воссоздает со всей силой своей фантазии средневековые сцены,

„Рыцарь“. Витраж. 1896 г.

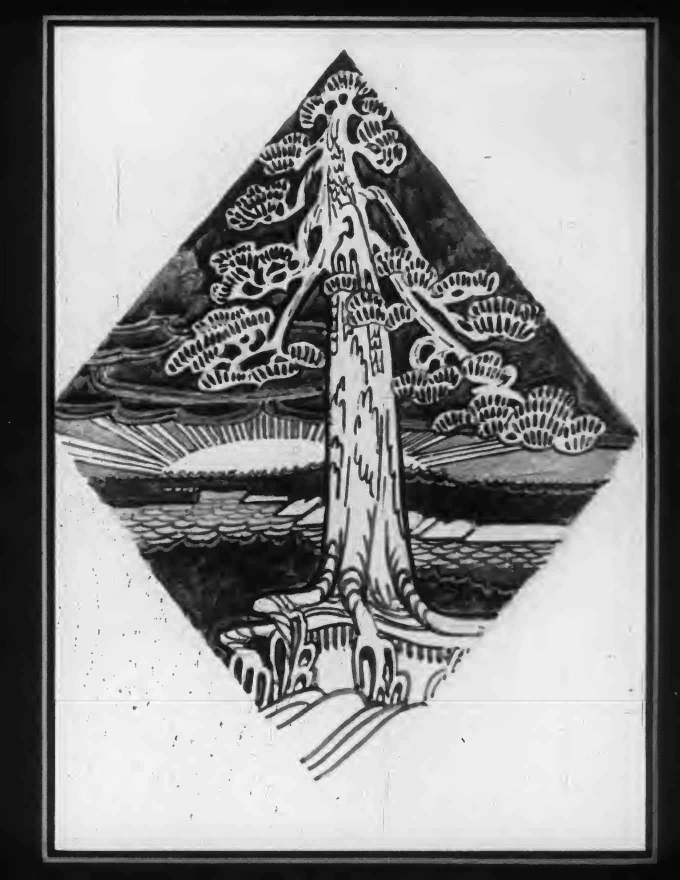
таинственные легенды.
„Полет Фауста с Мефистофелем". 1896 г.

Его скульптура переносит нас в мир поэтической русской сказки.

„Мизгирь". 1899–1900 гг.

Врубель тонко чувствует особенности каждого вида искусства и выбирает те средства, которые этому виду наиболее доступны.

Виньетка для журнала „Мир искусства". 1899 г.

В конце 1890 – начале 1900 гг. художник создает свои лучшие произведения. В них раскрывается блестящее живописное дарование мастера, его необузданное воображение, его тонкая поэтичность. Серию этих великолепных полотен открывает „Демон сидящий“.

В 1893 году Врубель пишет картину „Испания". С первого взгляда — это жанровая сцена. На самом деле здесь выражение страстей, темперамента. Это символ Испании.

25

Экспрессия не только в позах, лицах, но и в свободной, широкой живописи.

Фрагмент.

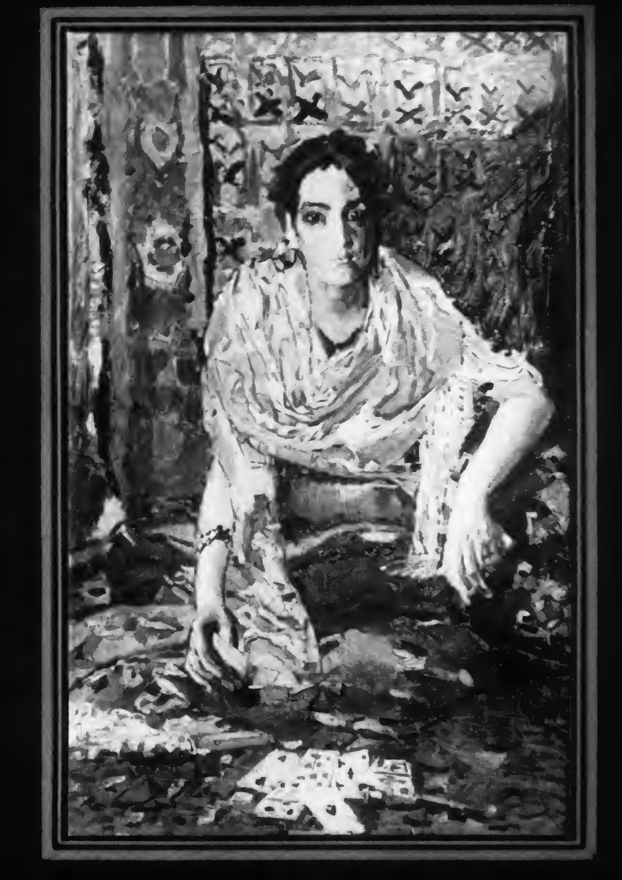

Испания – это накаленные страсти. А для образа Венеции художник избирает мотив праздничного карнавального шествия.

„Венеция". 1893 г.

В человеке он ищет исключительность, внутреннюю многогранность и погружает своих героев в мир загадочный и необычный.

„Гадалка“. 1895 г.

Часто Врубель обращается к сказочным образам. Его „Царевна-Лебедь" (1900 г.) – сама легенда, хрупкая, рожденная поэтическим воображением.

„Пан“ (1899 г.) – олицетворение таинственных сил природы. В картине природа живет „по-человечески“ – взволнованная, затаившаяся.

Глядя на другое полотно – „Сирень" (1900 г.), мы словно ощущаем запах цветов и вечернюю свежесть. Врубель покоряет зрителей своими сияющими, как драгоценности, красками.

Врубель одухотворяет природу. В картине „К ночи“ (1900 г.) он соединяет реальное и фантастическое. Сцена ночного получает сказочное истолкование.

В годы высшего подъема творчества Врубель работал и как портретист. То было время расцвета таланта замечательного портретиста В. А. Серова. Как и Серов, Врубель выбирал для портретов одаренных людей, часто художников или писателей. Но он не поддался влиянию друга – Валентина Александровича Серова, а выработал свой, самостоятельный тип портрета.

Портрет С. И. Мамонтова
(1897 г.).

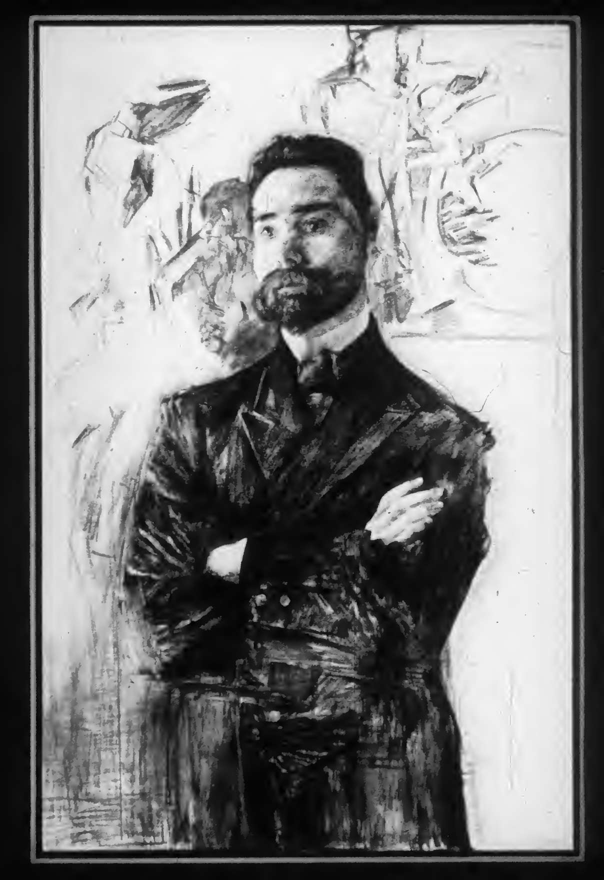
34

Портретные образы Врубеля всегда отличаются повышенным эмоциональным строем. В портрете К. Д. Арцыбушева (1897 г.) передано состояние тяжелой задумчивости.

Впечатление нежности, легкости, воздушности оставляет портрет жены художника Н. И. Забелы-Врубель (1898 г.).

В портрете поэта Валерия Брюсова (1906 г.) воплощен образ мыслителя, поэта-провидца с мудрым умом и всепроникающим взглядом.

Поздние рисунки Врубеля необыкновенно остры и выразительны. Врубель достигает в них вершины графического мастерства.

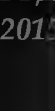
Женский портрет. 1903–1904 гг.

Предметы, запечатленные художником, кажутся нам живыми существами.

Натюрморт „Подсвечник, графин, стакан". 1905 г.

Вещи в его рисунках как бы согреты человеческим теплом.

„Платье". 1900-е гг.

Врубель зарисовывает жанровые сценки, пейзажи, изображает людей, окружающие предметы.

„Дерево у забора". 1903–1904 гг.

Эти рисунки естественны, их отличает четкая композиция. Силой тона Врубель превосходно передает пространство и расстояние между фигурами.

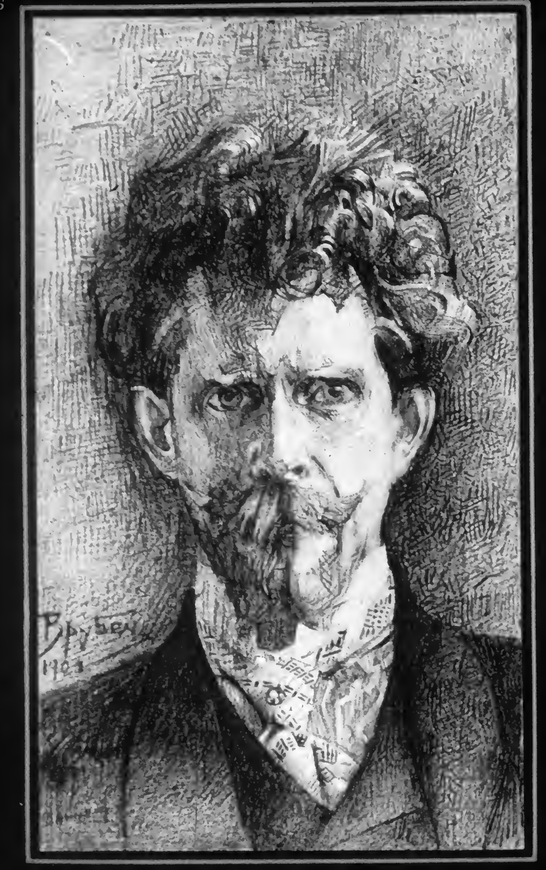
,,Играют в карты". 1903–1904 гг.

В течение последнего десятилетия жизни (художник умер в 1910 году) Врубель много и подолгу болел. С 1906 года он уже постоянно находился в лечебнице для душевнобольных, но не переставал работать.

В поздние годы жизни Врубель создал ряд автопортретов. В них угадываются скорбные раздумья больного человека.

Автопортрет. 1904 г.

Лечивший Врубеля врач Ф. А. Усольцев так писал о нем: „Пока жив человек, он все дышит; пока дышал Врубель, он все творил..."

Портрет Ф. А. Усольцева. 1904 г.

В 1907 году друг художника В. А. Серов застал Врубеля в больнице измученным недугом, обреченным.

Портрет М. А. Врубеля работы В. А. Серова. 1907 г.

Врубель дорог нам своим талантом живописца, большими человеческими страстями, пронизывающими его произведения.

Имя Врубеля всегда останется среди имен талантливых мастеров русского искусства.

Конец диафильма

Автор кандидат искусствоведения Д. Сарабьянов
Художник-оформитель В. Соловков
Редактор Е. Черняк

Д-87-63
Б02926

Студия „Диафильм", 1963 г.
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7

Черно-белый 0-20